

* EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS
EN MATERIA DE FORMA

WorkShop de escultura en Aranjuez

Escultor invitado

Jörg Plickat

Organizado por

Antonio Vigo Pérez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Raquel Sardá Sánchez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Comisarios de la exposición

Antonio Vigo Pérez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Raquel Sardá Sánchez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Jörg Plickat

Profesores colaboradores

Miguel Sánchez-Moñita, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Fotografía y maquetación

Miguel Sánchez-Moñita, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Antonio Vigo Pérez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dirección editorial

Miguel Sánchez-Moñita, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Antonio Vigo Pérez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Alumnos de la URJC participantes

Ángel Caballero de los Rios

Marta Elzaurdia

Rubén Martínez Portillo

Santiago Martín Esteban

Mª Elena López Miranda

Elena Palacios Vigara

Andreea Galea

Raquel Alonso García

Irene Pilar Cano Espadas

Xiaozhen Mao

Miriam González Rosco

Elian Montero Crespo

Las Jornadas organizadas por la Universidad Rey Juan

Carlos se realizaron en el Campus de Aranjuez.

Publicado en Aranjuez en junio de 2017

ISBN 978-84-697-4690-5

Universidad
Rey Juan Carlos

La escultura, desde sus primeras manifestaciones, ha planteado el reto y la necesidad de establecer un vínculo directo con el ser humano. Una relación que es material, corpórea y tangible, en la que el espectador, además de observar, recorre, transita y habita. La representación escultórica de grandes dimensiones continua vigente en la creación contemporánea y me atrevería a decir que con fuerzas renovadas. Piezas de enormes dimensiones reformulan la medida del hombre, propiciando nuevos estados de la escultura.

La potencia de la materia y de las formas se apodera de grandes estancias palaciegas, espacios industriales y hasta de la misma madre naturaleza. Como escultores nos formulamos una ecuación compleja: la de encontrar la armonía y el equilibrio entre la forma, la materia, el espacio y el volumen. Surge la necesidad imperiosa de transformar paisajes urbanos y naturales dotándolos de nuevos significados y el deseo de replantear relaciones en las que la escala es un factor determinante.

Bajo esta premisa nos atrevemos a doblégar materiales como el hierro o el acero para configuren un lugar nuevo, donde el reto consiste en que la mirada íntima del artista coexista con la majestuosa dimensión de la obra.

La geometría, dibujando el aire con sus líneas rectas y curvas, es la responsable de transformar, en este caso, el pequeño cosmos que habitan. Creadoras del vacío y el movimiento, trazan nuevos caminos para que, como observadores, podamos comenzar el tránsito hacia las otras dimensiones de la escultura y así poder dar el primer paso para recorrerla, transitarla y habitarla.

RAQUEL SARDÁ SÁNCHEZ

*Coordinadora del Workshop
Coordinadora del Grado en BBAA
Universidad Rey Juan Carlos*

Si tuviera que destacar uno de los rasgos que para mi resulta más fascinante de la experiencia escultórica, sería la estrecha relación que tiene con el tiempo. Ya que para conseguir resultados satisfactorios en la realización de un proyecto escultórico se necesita “tiempo” para pensar, para sentir, replantear y en definitiva crear y conformar un objeto tridimensional que invite a la reflexión y que nos conecte mientras lo contemplamos a una realidad que se encuentra en un espacio pausado y único que ocupa su propio lugar en la realidad física y material.

Por esta razón cobra interés el esfuerzo y la dedicación que ponemos en la organización y desarrollo de actividades de las características de este Workshop de Escultura. Con ello perseguimos una formación complementaria a las actividades que llevamos a cabo en el contexto de nuestra docencia diaria. Considero indispensable facilitar a nuestro alumnos Experiencias Artísticas que fortalezcan lo que proponemos y practicamos en el desarrollo de nuestras asignaturas de escultura del Grado en Bellas Artes, ya que suponen una posibilidad de avanzar más a los alumnos que desean seguir incorporando conocimientos al aprendizaje adquirido, especialmente a los que tienen una mayor motivación e interés en el campo de la escultura.

Participar durante dos semanas en el Workshop de escultura impartido por el escultor invitado Jörg Plickat, ha supuesto una experiencia intensa a todos los niveles, personal en cuanto al reto de realizar una escultura de gran escala y técnico ya que las dimensiones siempre suponen una exigencia extra. Además de conceptual ya que trabajar con un artista de dilatada experiencia como es el caso de Plickat, supone un aprendizaje único que se puede lograr gracias a Proyectos de Investigación de las característica de Experiencias Artísticas en Materia de Forma.

Por ello agradezco a todos los implicados en el desarrollo de la actividad su ayuda implicación y dedicación, ya que sin ello los resultados obtenidos serían inalcanzables.

ANTONIO VIGO PÉREZ

*Coordinador del Workshop
Profesor de escultura del Grado en BBAA
Universidad Rey Juan Carlos*

Materia y luz. Reflexiones sobre la escultura y la fotografía.

La primera herramienta que utilizamos como homínidos fue una pequeña pieza de piedra, el bifaz, que nuestros antepasados tallaban rudimentariamente para descarnar sus presas. Mucho antes de que sintieran la necesidad de expresarse a través de la pintura el ser humano ya había tallado una piedra. Durante diez mil siglos estuvimos tallando y perfeccionando estas herramientas. Por lo tanto la cultura lítica está ligada a nuestro origen como especie, hablar de escultura es rebuscar un nexo con el germen del ser humano. Los alumnos que han cursado este workshop hablan de la especial relación que se da con la materia, las formas y los volúmenes durante el proceso creativo. Las piezas se sienten, se tocan, se recorren y acarician. La concentración y la reflexión se abren camino en un acto artístico que hoy se transforma en un verdadero acto contracultural en la sociedad de la inmediatez. En cambio la fotografía nace con la revolución industrial. La sociedad del consumo y la velocidad inicia sus pasos al mismo tiempo que surge la necesidad de captar y fijar los reflejos de luz que la realidad emanaba. La imagen fotográfica ha ido acelerando su expansión como herramienta expresiva al mismo tiempo que la sociedad se hiperdesarrollaba. En este proceso de aceleración constante surge la postmodernidad que ha sido descrita como un estado de certezas inciertas y riegos inminentes. Un

espacio volátil, ambiguo y cambiante donde se derrama la sociedad líquida (Bauman). Un mundo al que se accede a través del espectáculo (Guy Debord) y donde la realidad se transmuta en simulacro (Baudrillard). La nueva sociedad red (Castells) está hiperconectada a través de la imagen creando en el individuo un estado de multitarea (Han) que impiden la reflexión profunda. Unir la imagen (efímera y volátil) con la escultura (permanente y material) es una ceremonia en la que se une el pasado y futuro, la esencia pétreo del ser humano con la virtualidad de las nuevas percepciones.

Por lo tanto los workshop de escultura se convierten en un oasis de calma en un sistema superestimulado. Ya sea a través de la materia o a través de la imagen el acto artístico recupera la esencia de una acción profundamente reflexiva. Del mismo modo que un escultor acaba engarzándose en su pieza el fotógrafo acaba por traspasar la realidad a través de los reflejos de luz. El acero y el fuego que son captados por una cámara se transforman en los narradores visuales del acto escultórico.

Reflexionar sobre la escultura a través de la imagen es un ejercicio de transformación de lo pétreo en efímero, de lo volumétrico en bidimensional, de lo inmutable en cambiante y de lo material en virtual. Todos estos vectores estéticos recorren las piezas que se han realizado en este Workshop.

MIGUEL S. MOÑITA

Colaborador en el Workshop

Profesor del área de imagen del Grado en BBAA

Universidad Rey Juan Carlos

WORKSHOP
JÖRG PLICKAT
BOCETOS

La estética booleana

La estética booleana se deriva del principio de álgebra booleana, que es un campo de las matemáticas. Consiste en sumar, restar y cortar sólidos simples (cuerpos euclidianos) como cubo, prisma, cilindro, esfera y pirámide. Los resultados de estas funciones booleanas definen exactamente, el resultado de una operación booleana con dos sólidos primitivos siempre verificables. Incluso si hay infinitas soluciones para cada una de estas tareas matemáticas, éstas definirán cómo y en qué proporciones los cuerpos se unen o se cortan entre sí. Es posible que cada una de estas soluciones determine si se ha hecho de acuerdo con el principio de estética booleana. La condición fundamental del principio estético con funciones booleanas, es que el resultado de este proceso matemáticamente escribible no puede modificarse después.

Si estamos creando con la Estética Booleana, el método artístico tiene que ser completamente diferente a los procesos académicos normales, porque no se nos permite cambiar los resultados de nuestros procesos elegidos, no es posible hacerlos más bellos o más estéticos. Si no nos gusta el resultado, sólo tenemos la posibilidad de rechazar el resultado y de todas las soluciones posibles elegir una nueva solución. Así que tenemos que buscar un resultado que se ajuste más a nuestros objetivos estéticos. El proceso estético-artístico específico en la Estética Booleana es la búsqueda de la mejor aplicación estética de una fórmula matemática en el espacio tridimensional. Por lo tanto, este proceso de decisión artístico estético se coloca lógicamente antes del proceso de realización. Se debe trabajar de acuerdo con el principio de acierto y error, hasta que hayamos producido un resultado que cumpla con nuestras exigencias estéticas.

¿Puede el resultado considerarse “arte de alto nivel” dado que este proceso de producción de escultura está muy relacionado con las matemáticas?

Los excelentes resultados mostrados en las exposiciones de los anteriores talleres en España y China, han proporcionado respuestas claras. Fantásticas obras de arte se han desarrollado en todo momento, por lo que esta pregunta puede ser simplemente contestada positivamente.

¿Qué diferencia existe entre las obras de arte que se han creado a partir de una fórmula matemática en el proceso booleano y las obras de arte con otros métodos?

El proceso booleano es un lenguaje de la forma muy claro, no figurativo muy destacado. La claridad del lenguaje de la forma se resuelve directamente de la suma, intersección o sustracción de los sólidos básicos primitivos. Otra característica es la superficie simple, no artísticamente diseñada. Las decoraciones, ornamentos, líneas gráficas, patrones no están permitidos. Sólo los rastros del trabajo artístico, por ejemplo, si se usa arcilla o yeso, pueden permanecer visibles, pero no está permitido adornarlos. Las formas y las superficies simples se complementan en la expresión e incluso dan a menudo a las esculturas una definición filosófica.

La claridad en la forma y la superficie, sin embargo, no contradice los aspectos poéticos de la obra. El valor poético puede trasladarse a los mundos interiores, a los mundos místicos y a las esferas de la historia personal y de la experiencia, conectando y ampliando las tres dimensiones del espacio con dimensiones humanísticas. El aprendizaje que los estudiantes recibirán sin duda les permitirá aplicarlo a títulos muy sensibles y poéticos, que contribuyen en gran medida a la comprensión de este tipo de obras. Ya en los ejercicios se combinaron funciones booleanas con términos como armonía, dinámica o innovación. Es destacable que los estudiantes, ya en el proceso de aprendizaje, estarán en una precoz etapa apta para combinar el trabajo tridimensional con temas humanistas en el proceso de diseño.

Jörg Plickat

Escultor Alemán. Enseñó Astrofísica Booleana en Madrid en la Academia de Bellas Artes y Diseño junto a la Universidad China Tsinghua de Pekín y en varias ocasiones en la Academia China de Artes de Hangzhou. En 2016 fue el director del 6º Seminario Nacional de Maestría en Escultura Abstracta de China, donde sus participantes eran experimentados escultores, profesores y decanos de academias de toda China.

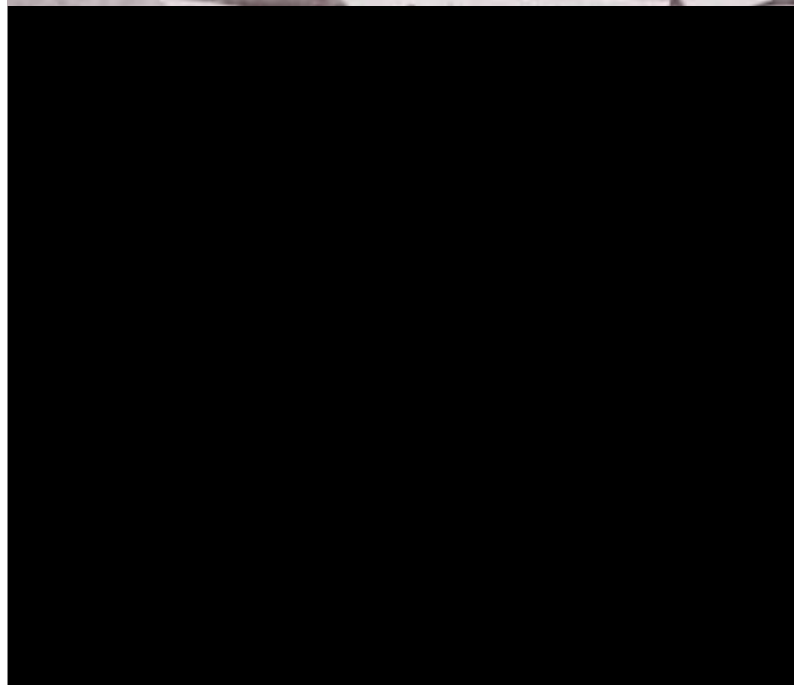

Jörg Plickat

Escultor de origen alemán desarrolló un Workshop de escultura entre los días 4 al 15 de abril de 2016 con los alumnos de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Cralos en el Campus de Arnajuez. El escultor invitado ha realizado más de 100 proyectos escultóricos en espacios públicos en multitud de países. Hace dos años fue el primer profesor extranjero invitado en la prestigiosa universidad Tsinghua de Beijen donde también obtuvo un importante premio. .

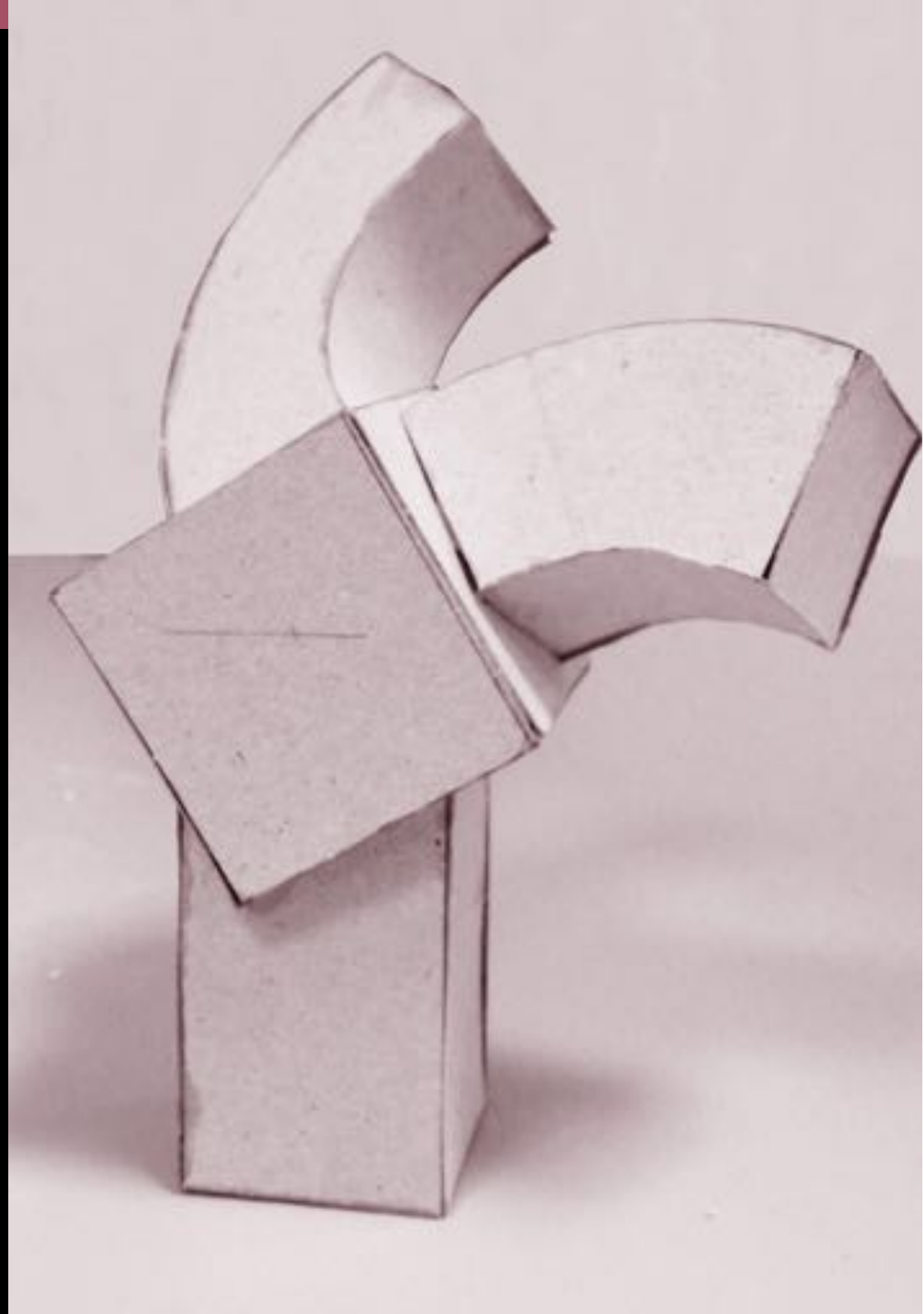

Diálogo con las formas

Durante el Workshop los alumnos participantes pudieron experimentar el desarrollo de un trabajo profesional ensayando diferentes materiales y técnicas.

WORKSHOP
JÖRG PLICKAT
EJECUCIÓN

Los procesos creativos

Admiramos y estudiamos el arte, pero siempre tendemos a juzgar el resultado final por encima del proceso de creación. Nos llama la atención su forma, sus componentes o la forma en cómo estos se organizan; incluso nos preguntamos y tratamos de averiguar las razones que le dieron forma, las ideas que pretende transmitir o el proceso que ha sufrido hasta alcanzar el resultado final. Sin embargo, nosotros, historiadores del arte, rara vez formamos parte del proceso creador, del momento que va desde el surgimiento de la idea hasta el desarrollo final de la misma. Podemos conocer todo lo que rodea una obra, y sin embargo, no saber nada acerca de ella, de las razones que llevaron a su artista a desarro-

llarla, de la percepción y la experiencia del momento creador. Poder vivir ese momento y compartir el espacio y el tiempo que dan vida al arte es una experiencia única. Un proyecto artístico cargado de ilusión, de ganas de aprender, de querer hacer y de disfrutar del momento que contagia de ilusión a todos aquellos a los que nos fascina el arte. El resultado de la experiencia fueron las piezas, aquellas en las que se puso tanto empeño e ilusión, y que dieron forma a la muestra del Centro Cultural de Isabel de Farnesio de Aranjuez. A pesar de ello, lo más valioso de todo es haber vivido ese momento.

Historiador e invitado de honor
RAMÓN GARCÍA CABELLO

“Uno de los aspectos que más me impresiona de la escultura y que he podido experimentar también en este curso, es el modo en que se va componiendo la propia obra, que muy probablemente no será igual a la idea inicial que tenías en la cabeza, ni a los bocetos que habías realizado previamente, si no que se va modificando en función de cómo te adaptas al material y a las circunstancias o dificultades con los que te encuentras durante el proceso, sorprendiéndote muchas veces con un resultado aún mejor. Muchas piezas cambiaron, no pudieron finalizarse debido al tiempo y tuvieron que ser simplificadas, otras incluso se unieron en una sola y el resultado fue extraordinario.”

Elian Montero Crespo

WORKSHOP
JÖRG PLICKAT

EXPOSICIÓN

EL CONCIERTO DEL ACERO

Centro Cultural Isabel de Farnesio
Aranjuez

Ángel Caballero de los Rios

Gran experiencia, y grandes personas...con ayuda del inigualable JÖRG PLICKAT, he podido explorar nuevos campos, conocer nuevas técnicas y materiales que seguro en un futuro me serán de mucha utilidad.

Trabajar de una manera intensa y sobre todo libre, libertad para crear, para imaginar proyectos que de otra manera serían complicados de realizar .

Gracias a la organización por desarrollar estas actividades que dan un poco aire fresco al trabajo cotidiano del la universidad

**Marta Elzaurdia y Mª Elena
López Miranda**

Rubén Martínez Portillo

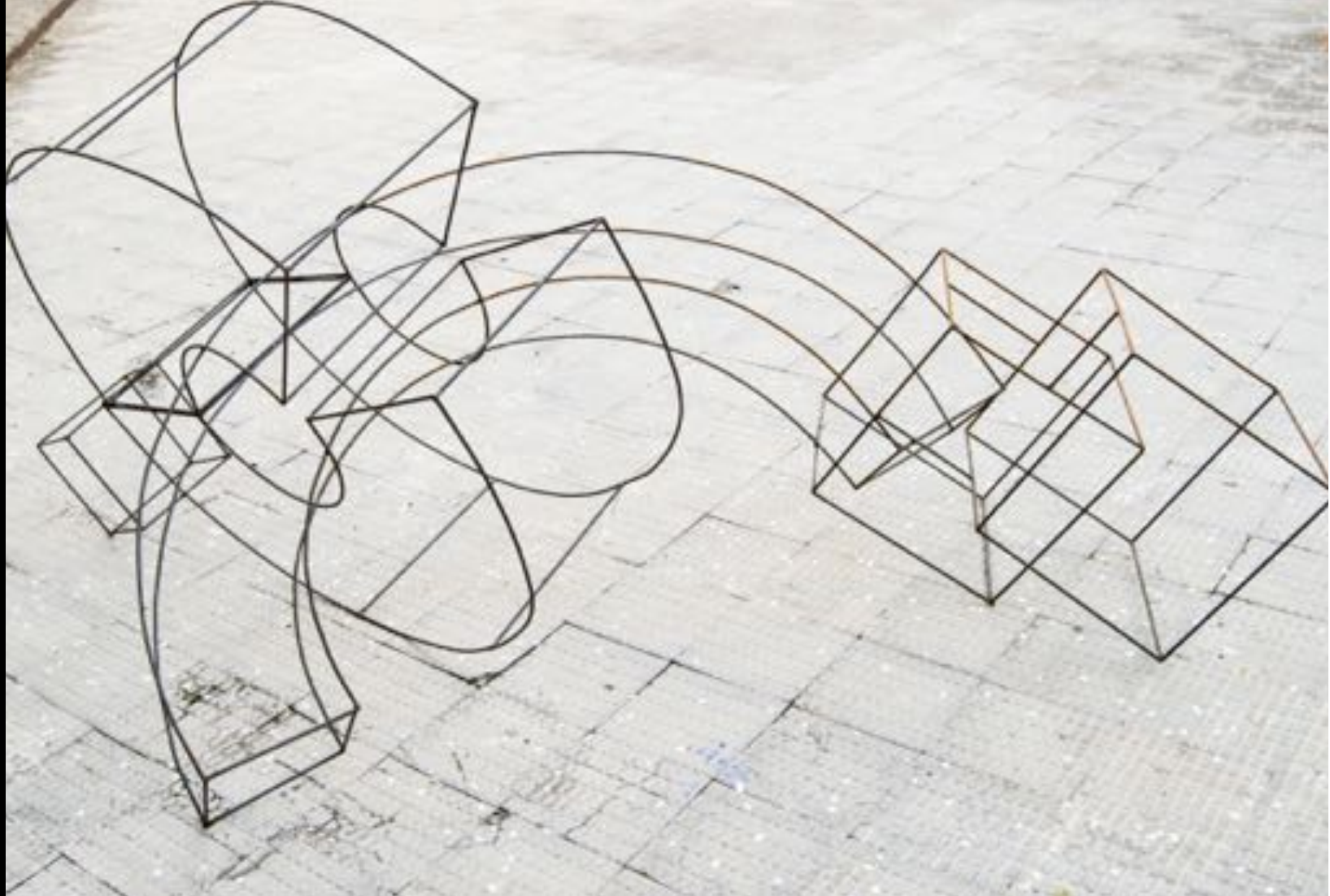
De aprender haciendo, del trabajo en equipo, con nuevos compañeros, compartiendo nuevas experiencias, construimos una pieza escultórica junto a Jorck Plickat, con quien hemos podido aplicar un procedimiento, que permite simplificar, y adaptarse al material y al tiempo, y que hace de esta experiencia una práctica muy completa para la formación de cara al futuro de jóvenes alumnos. Sobretudo supone un gran momento para disfrutar de lo que nos gusta y poder compartirlo entre profesores y alumnos.

Elían Montero Crespo

El workshop ha sido una experiencia muy positiva en todos los sentidos. Ha sido una gran oportunidad en la que poder trabajar de un modo diferente aprender de profesionales, alumnos y alumnas, a otro ritmo y dimensiones nuevas. Durante la primera semana tuvimos que realizar diferentes bocetos en base a breves y sencillas pautas, estaba bastante perdida y no entendía muy bien lo que estaba haciendo allí. Sin embargo, con el paso de los días, hablando con una compañera nos dimos cuenta de que no sabíamos muy bien como pero a través de esas indicaciones pequeñas, con las que hacíamos ligeras modificaciones estábamos aprendiendo un montón de cosas.

La segunda semana fue mucho más intensa, nos pusimos a trabajar y poco a poco, o mejor dicho rápidamente fuimos sacando las piezas adelante.

Como he dicho anteriormente todo lo que me he llevado de estas dos semanas ha sido positivo, he aprendido muchísimas cosas en muy poco tiempo, he podido trabajar con materiales diferentes, comprender algo acerca de la distribución y el equilibrio en la pieza, y en conexión al lugar o espacio en el que ésta se sitúa. Cómo sin encontrar ninguna explicación directa o unas reglas concretas algo funciona o no.

Miriam González Rosco

El arte siempre ha formado parte de mi vida, especialmente desde el campo de la pintura. Esta experiencia me ha dado la oportunidad de descubrir nuevos caminos sobre los cuales expresar mis ideas y mi arte. La oportunidad de aprender directamente de un escultor experimentado ha sido muy gratificante y enriquecedora, así como formar parte de un grupo de trabajo de artistas y la organización de una exposición colectiva. El arte no solo nace de buenas ideas y del saber hacer, sino que también es importante la armonía y sentimientos vividos en el momento de la creación. Gracias al desarrollo de este proyecto y el conocimiento adquirido he podido expresar una idea importante para mí, como es la proyección de "la vida" a través del arte, con la simplicidad de los cubos y los arcos.

Raquel Alonso García y Andreea Galea

El Workshop ha sido una experiencia enriquecedora en muchos ámbitos y más al lado de un gran escultor como es Jörg Plickat. En primer lugar, iniciamos un proyecto que para muchos de nosotros era algo nuevo, por ejemplo para mí ha sido una nueva experiencia, saliendo de la zona de confort en la que nos habituamos muchas veces a trabajar.

Por ello en este caso, al decidir trabajar la chapa como material escultórico hemos descubierto nuevas posibilidades en el ámbito artístico y a su vez hemos arriesgado tratando este material por primera vez.

El tiempo del que disponíamos para realizar las obras supuso un impedimento a la hora de realizar el proyecto inicial del que partíamos ya que se echaron falta unos días más de trabajo, pero a su vez, tomamos la decisión de trabajar en equipo y ésto dio fruto a nuevas obras conjuntas fusionando los conceptos de ambas dando lugar en muchos casos a obras más interesantes de lo que eran en un principio.

En conclusión, ha sido una bonita experiencia de la que hemos aprendido mucho, además de trabajar muy cómodos a pesar de la lluvia de los primeros. Han sido dos semanas de mucho trabajo, esfuerzo y satisfacción.

Irene Pilar Cano

Ha sido mi primera participación en una actividad de este nivel, por lo que ha significado algo muy especial y enriquecedor. Creo que pocas oportunidades así hemos podido tener a lo largo de nuestra formación y era imposible pasarla por alto. Ha resultado ser una experiencia difícil debido a las horas de trabajo y la constancia necesaria para cubrir las expectativas del taller, pero al conseguirlo la satisfacción ha sido enorme. Hemos podido trabajar en grupo más allá de las aulas, creando un ambiente familiar poco común y fundamental para poder terminar esta actividad con una gran sonrisa.

Santiago Martín Esteban

De aprender haciendo, del trabajo en equipo, con nuevos compañeros, compartiendo nuevas experiencias, construimos una pieza escultórica junto a Jorck Plickat, con quien hemos podido aplicar un procedimiento, que permite simplificar, y adaptarse al material y al tiempo, y que hace de esta experiencia una práctica muy completa para la formación de cara al futuro de jóvenes alumnos. Sobretudo supone un gran momento para disfrutar de lo que nos gusta y poder compartirlo entre los diferentes profesores y alumnos.

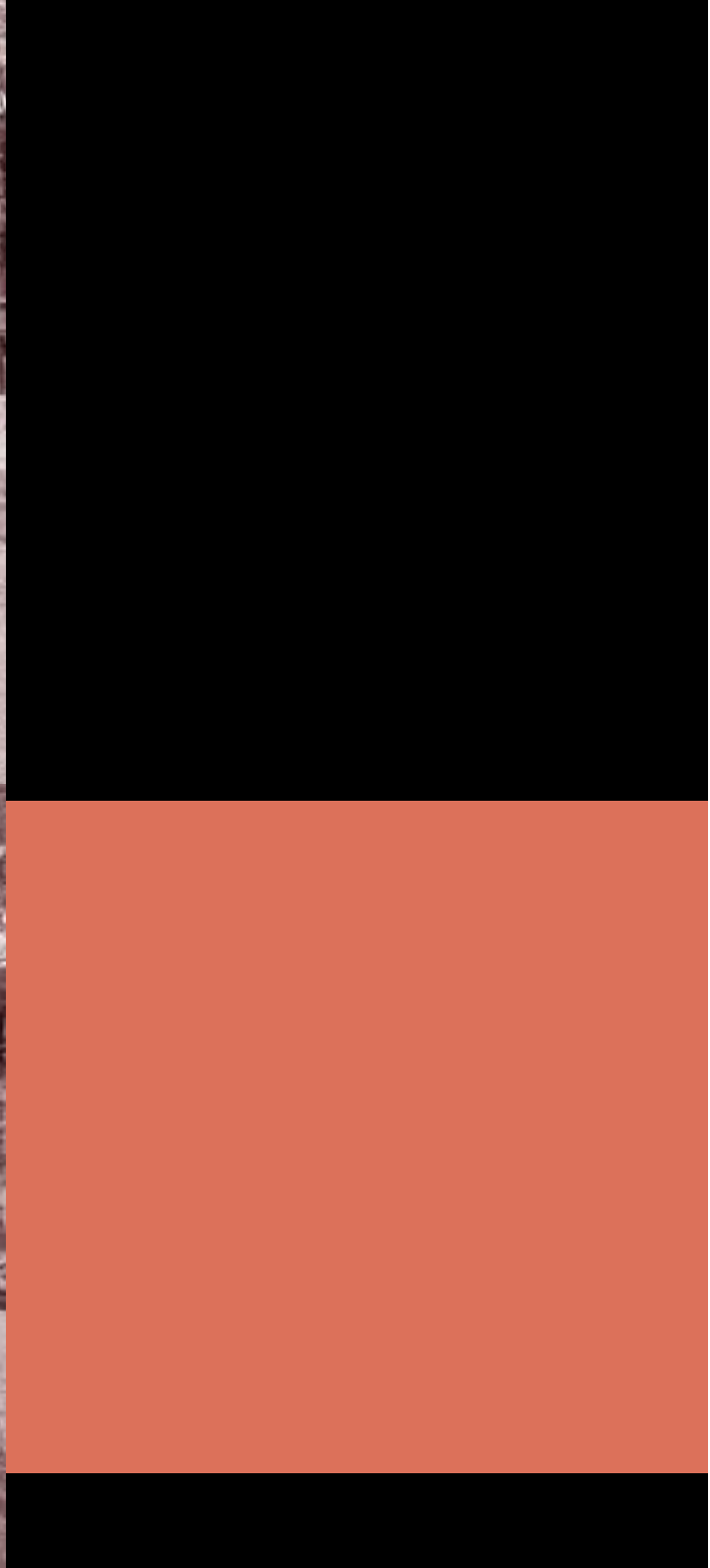

Xiaozhen Mao

Elena Palacios Vigara

Universidad
Rey Juan Carlos